INVESTIGACIÓN ORIGINAL

DOI: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3sup.49342

Teatro, discapacidad e inclusión social. Un acercamiento desde la obra de teatro ciego *La casa de los deseos*. (México)

Theater, disability and social inclusion. An approach from the play of blind theater 'The Wish House'. (México)

Hitandehui Pérez-Delgado1

Recibido: 02/25/2015 **Aceptado:** 26/03/2015

Correspondencia: Hitandehui Pérez-Delgado. Universidad Veracruzana. Fuente de las Náyades 12-A, Fraccionamiento Las Fuentes, Xalapa CP 91098. Veracruz. México. Teléfono: (01228) 2010939. Correo electrónico: bonhita@hotmail.com

Resumen

Antecedentes. Este artículo es resultado de un proceso investigativo de dos años que hace parte de la tesis: *Del escenario teatral al escenario social: teatro, discapacidad e inclusión social.* Se realizó un estudio exploratorio en torno a las prácticas teatrales de la población con discapacidad visual y la comunidad de sordos identificados en México hasta el año 2013, centrándose en dos experiencias: compañía de teatro de sordos Seña y Verbo y la puesta en escena de *La casa de los deseos.* El presente escrito aborda las implicaciones sociales de esta puesta en escena.

Objetivo. Identificar los ámbitos en los que tiene impacto el teatro producido desde la población con discapacidad visual, o para esta, a partir del análisis de la obra teatral *La casa de los deseos*, obra realizada con la técnica de teatro ciego y presentada en México desde hace 15 años.

Materiales y métodos. Estudio exploratorio con método cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas y semidirigidas, así como observación directa.

Resultados. Tras el trabajo de campo realizado y las entrevistas con actores clave de *La casa de los deseos*, se encontraron constantes en cuanto al impacto de esta experiencia en la vida de los actores ciegos y el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, agrupándose en las siguientes categorías: inclusión laboral y económica, desarrollo profesional y capital cultural.

Conclusiones. Las propuestas estéticas y artísticas desde la discapacidad aportan e impactan positivamente en las vidas de quienes las crean o participan de ellas, así como en la

comunidad a la que pertenecen y, por ende, en la cultura. La perspectiva latinoamericana sobre teatro y discapacidad consiste en que cada vez se amplían las propuestas interesadas en este tema, haciendo teatro con personas ciegas o para ellas donde es frecuente el uso de la técnica de teatro ciego o teatro a oscuras.

Palabras clave: Arte; Distancia social; Personas con discapacidad (DeCS).

Pérez-Delgado H. Teatro, discapacidad e inclusión social. Un acercamiento desde la obra de teatro ciego *La casa de los deseos*. (México). Rev. Fac. Med. 2015;63:S61-6. Spanish. doi: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed. v63n3sup.49342.

Summary

Background. This article is the result of a two year research process and is part of the thesis "From the theatrical stage to the social scene: theater, disability and social inclusion", An exploratory study was conducted around the theatrical practices of people with visual disabilities and the deaf community identified in Mexico up till 2013; focusing on two experiences: Deaf Theatre Company Seña y Verbo and the staging of *The Wish House*. This paper discusses the social implications of this staging.

Objective. To identify areas in which theater produced by or for people with visual disability has an impact, from the analysis of the play *The Wish House*, play of blind theater that has been presented in Mexico for 15 years.

¹ Universidad Veracruzana - Facultad de Teatro - Maestría en Artes Escénicas - Veracruz - México.

Materials and Methods. Exploratory study with a qualitative approach using semi-structured and semi-directed interviews, as well as non-participant observation.

Results. After the fieldwork and interviews were done with key actors of the play *The Wish House*, constants about the areas of impact of this theatrical experience on the lives of blind actors and their access to economic, social and cultural rights were found. These constants can be classified in the following categories: economic and labor inclusion, professional development, and cultural capital.

Conclusion. The aesthetic and artistic proposals from a disability perspective contribute and have a positive impact in the lives of those who create or participate in such proposal, as well as in the community to which they belong and, therefore, in their culture. The Latin-American perspective about theatre and disability shows that proposals interested on this topic are wider, producing theatre plays by or for blind people, where the use of blind theater or theatre in darkness techniques is frequent.

Keywords: Art; Disabled Persons; Social Distance (MeSH).

Pérez-Delgado H. [Theater, disability and social inclusion. An approach from the play of blind theater 'The Wish House'. (México)]. Rev. Fac. Med. 2015;63:S61-6. Spanish. doi: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed. v63n3sup.49342.

Introducción

Destaca el Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011 que en el mundo las personas con discapacidad tienen "peores resultados sanitarios, académicos, una menor participación económica y tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad" (1, p. 5),

Esto ubica a la discapacidad como uno de los temas prioritarios en nuestros países latinoamericanos ante las desigualdades sociales, las brechas pendientes en salud y educación que agravan las condiciones de desigualdad y marginación que día a día vive esta población.

El campo científico de la discapacidad se encuentra en constantes debates, las reconceptualizaciones sobre la comprensión de esta han dado paso a un modelo social desde un enfoque de derechos y ciudadanía, aunque en la práctica es una transición que ocurre paulatinamente en nuestros países latinoamericanos. Este repensar perenne de la discapacidad se mueve principalmente en dos ámbitos: "la consideración de la causa de la discapacidad como a la manera en que la ciencia enfoca los problemas de la discapacidad y la privación de los derechos civiles de esta población" (2, p. 11).

Es por ello que se considera importante que se investiguen y se comuniquen aquellas experiencias que interrogan a la normalidad desde el arte, así como cuáles son los mecanismos y alcances en la inclusión social de esta población. El acceso al arte y la cultura es un tema plasmado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la cual, en el artículo 30, destaca el arte como bien común y el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones a fin de desarrollar su potencial creativo, artístico e intelectual en su propio beneficio y en el enriquecimiento de la sociedad.

La casa de los deseos es una obra de teatro de la compañía teatral Carlos Ancira; fue pensada y creada en 1999 por Pablo Moreno Viveros para un público ciego en la ciudad de Puebla, México, y es un melodrama que estimula los sentidos con una historia desarrollada en un circo, por esto pueden participar de esta puesta en escena personas ciegas, mientras que las que no son ciegas entran a presenciarla a ojos vendados.

Si el teatro es concebido fundamentalmente en su dimensión espectacular, para ser mirado y observado, esta obra ha cruzado las fronteras del teatro tradicional, planteando una poética sensorial y muy personal.

En términos del director Pablo Moreno, es un proyecto filantrópico de sensibilización, pero el enfoque de esta investigación fue ir más allá: desentrañar cómo esta experiencia forma parte de la democratización de los bienes simbólicos con miras a la construcción de un mundo artístico y estético inclusivo, pensando en la relevancia y la diversidad de los públicos en las artes escénicas. Este es el valor artístico y social de la obra y su relevancia en la escena contemporánea.

La casa de los deseos es una experiencia pionera en México y Latinoamérica y da pie para realizar reflexiones en el marco de un arte, un teatro inclusivo. Esta obra teatral forma parte del repertorio de instituciones de teatro que, desde y para la población con discapacidad, emergen cada vez más en la región latinoamericana, tales como el Centro Argentino de Teatro Ciego, fundado en 2004, con sede en la ciudad de Buenos Aires, el cual se ha constituido como un importante referente escénico que se configura como un teatro/escuela para actores ciegos, donde ofrecen todo el año propuestas en total oscuridad: obras musicales, cenas gourmet, obras teatrales, entre otras actividades. La característica importante de este centro es que la mayoría son actores y artistas ciegos, ellos son los creadores y protagonistas de su arte.

Tanto *La casa de los deseos* como el Centro Argentino de Teatro Ciego tienen en común haber tenido como referente importante al movimiento teatral de la Organización Nacional de Ciegos de España-ONCE, que tomó forma a principios de la década de los 90 y está constituido por distintas compañías teatrales integradas por personas ciegas, débiles visuales y otras más sin alguna discapacidad a lo largo y ancho del territorio español. Este no es un teatro a oscuras o a ojos vendados, es un teatro para público en general en donde las personas ciegas actúan con apoyos determinados que permiten que su desenvolvimiento en el escenario sea el de una persona que ve, hacer personajes que ven y lograr que el público no se percate de que los actores son ciegos.

Material y métodos

La investigación de la que se derivó este artículo es de carácter exploratorio y cualitativo, tiene la finalidad de abrir el campo y familiarizar con algunos elementos, actores y nociones encontradas, además de determinar algunas tendencias, marcos de estudio, cruces e intersecciones pendientes. Se destaca entonces uno de los casos identificados más sobresalientes, vinculado con distintas aproximaciones teóricas a fin de explicar de mejor manera las relaciones entre teatro y discapacidad. Teniendo en cuenta la temática de la presente investigación, se ponderaron técnicas de recopilación de datos cualitativos, a fin de tener un acercamiento vivencial con los individuos con discapacidad visual, así como actores implicados en estas experiencias teatrales.

Se agruparon las siguientes secciones de estudio y análisis:

Análisis de las técnicas y metodologías de teatro utilizadas: las técnicas y metodologías de teatro utilizadas al trabajar con personas ciegas como población fueron: adecuaciones de acceso, características del espacio físico, adaptaciones en el quehacer artístico, juegos pre-teatrales y teatrales, la puesta en escena, así como las concepciones de teatro de los creadores escénicos.

Análisis de actores primarios-actores con discapacidad visual: se analizaron las experiencias, vivencias y sentires de la población ciega respecto a su participación en el teatro como creadores en el escenario.

Análisis de actores secundarios: se analizaron las vivencias y perspectivas de distintos actores sociales que participan en estas experiencias teatrales de ciegos. Los actores sociales analizados fueron: maestros de teatro, directores de compañías, encargados de instituciones artísticas y culturales, etc.

Análisis de escenarios: se documentaron y se analizaron los diferentes espacios en los que las personas ciegas aprenden y viven la experiencia teatral.

Instrumentos de la observación y recopilación de datos: se utilizó también la observación directa, participando como público en las obras teatrales y en otros espacios de su quehacer artístico.

La entrevista: fue el método de recolección de datos más utilizado en esta investigación, siendo semidirigidas o semidirectivas, caracterizadas por un "contacto directo entre el investigador y sus interlocutores y también por una dirección débil" (4), esta se utilizó para el acercamiento con los directores escénicos, fundadores de las compañías y actores con discapacidad.

Diario de campo: se utilizó con la finalidad de hacer las anotaciones pertinentes y hacer una descripción profunda, empleando y profundizado en técnicas de observación etnográfica.

Resultados

Impacto social e individual del teatro desde y para personas ciegas

El elenco de *La casa de los deseos* está conformado por personas sin ceguera pues, como se ha señalado anteriormente, el principal interés de su creación era atender a ese público que no había sido contemplado en las obras teatrales, el público ciego. No obstante, a lo largo de sus más de mil quinientas representaciones han participado personas ciegas, con dos músicos en escena, uno de ellos también actor, con el personaje de "Súper Macho".

A 2014 el trabajo de bienvenida a la obra y su explicación (presentación en braille de la obra, colocación de antifaz, formación de una fila y entrada al espacio escénico) lo realiza la actriz ciega Rosa González.

Aarón Vega es quien participó en *La casa de los deseos* como músico y posteriormente como actor, compartió su experiencia con esta obra en la revista mexicana *Paso de Gato* con el dossier "teatro y cambio social" en el número 46. Habló de la trascendencia de esta puesta para la población ciega y el impacto en sus propias vidas:

"En el año 2000, cuando viví esta experiencia, me pareció interesante, con mucho potencial y con elementos fuertes para llegar a ser más que un entretenimiento o una simple acción social aislada. Al integrarme en el 2004 a sus filas de trabajo, comprendí lo que realmente contenía esta obra de teatro: no solo intentaba lograr presentarse y someter a los asistentes a una experiencia fuera de lo común, sino que comenzó a proporcionar posibilidades

de dialogo entre los asistentes videntes y yo, un ciego total con experiencias diarias de conflicto y necesidad de solidaridad visual" (6).

También en entrevista, Rosa González (actual actriz ciega de la compañía) nos cuenta su experiencia:

"El hablar con muchas personas no se me daba y la primera vez que yo me enfrente a esto era mucho el miedo de que la gente a lo mejor no me escucha y ese es el impacto para mí, la seguridad que ahora ya me dio. Es un gran paso, un logro para nosotros que haya esa inclusión laboral, porque te permite demostrar a la sociedad que el que tu tengas un impedimento visual de todas maneras no quiere decir que tú no puedas desarrollar otras cosas, como en este caso el arte pues lo puedes desarrollar".

Rosa agrega que el teatro le permite desarrollar las posibilidades expresivas en general de la gente ciega, seguridad de sí al hablar fuerte y claro frente a un público y es una forma de demostrar a la sociedad sus capacidades.

En cuanto al impacto social, la obra fue planteada en sus inicios para la población ciega únicamente, pero posteriormente se valoró ampliar el público a personas sin discapacidad que entraran a la función con ojos vendados. Entonces la población de alcance se amplió, a pesar de ello sigue siendo un público reducido si pensamos que en promedio quince personas asisten a la obra una vez a la semana, esta es la razón por la que es complicado medir el impacto que la obra ha tenido en Puebla, México, o en el país. Algunas apreciaciones al respecto:

"Siento a la gente en general con respecto a la discapacidad... más consciente que cuando empezamos el proyecto [...] cuando empezamos el proyecto era muy dificil había mucho más insensibilidad, en muchos lugares. Entonces creo que el público sí ha cambiado, no sé si por la obra o no pero sí creo que ha habido varias acciones, que socialmente han hecho que la gente reflexione y que sea un poquito más consiente de todo esto [...] yo no recuerdo mucho pero ahora ya es más claro, la señalización de rampas, braille, de lugares para sillas de ruedas [...] ya la gente hace más conciencia de eso".

A lo largo de los catorce años han tenido anécdotas variadas como, por ejemplo, que, a partir de la obra, grupos estudiantiles hacen determinadas creaciones con esta temática o con la técnica de teatro ciego. Así también han recibido cartas, cuentos y poesías en donde el público cuenta sus vivencias con respecto a la obra e incluso han escrito algunas para incluirlas en la misma.

Prosiguiendo con estas reflexiones, Aarón Vega identifica que la incidencia de la obra se cristaliza fundamentalmente en la sensibilización de la población sin ceguera:

"Aquellos seres cercanos han modificado su concepto del ciego como ser inferior y totalmente dependiente, así como su comportamiento descuidado para abrirse a la necesidad de ser inclusivos aceptando los niveles reales de necesidad y productividad. [...] La obra de La casa de los deseos ha cumplido con su objetivo primordial de ofrecer una opción de cultura y ha rebasado las expectativas al constituir un puente entre discapacitados visuales y normovidentes, además de enseñar y profundizar en los conceptos de capacidad y discapacidad, impulsando una actitud de inclusión con base en capacidades en lugar de la tradicional discriminación por discapacidades. [...] este proyecto está fuertemente cimentado en aquello que comúnmente hace una sociedad humana, hacer arte, cuestionar lo establecido, ofrecer estímulos diferentes, proporcionar ambientes integradores, definir claramente conceptos propios del tema, evitar trabajos efímeros basados en agentes ajenos al objetivo original, abrir un camino de acercamiento entre grupos sociales tradicionalmente separados por diferencias físicas. [...] Porque una sociedad humana inclusiva inicia con la conciencia de que debe tomar en cuenta a todos sus miembros".

Es difícil medir exactamente en qué grado *La casa de los deseos* participa en todas las transiciones sociales y culturales que en materia de discapacidad, en este caso visual, se están viviendo en el país. Lo que sí es indudable es el papel que tiene, ya que hasta hace muy poco tiempo era la única obra de referencia mayormente conocida dentro de la comunidad con discapacidad visual y de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema. Actualmente hay otras propuestas de teatro ciego y con ciegos: Compañía Teatro Ciego MX y Compañía Mira lo que Veo.

En relación al público, en una visita a *La casa de los deseos* se tuvo oportunidad de entrevistar a público ciego que participó en la función del sábado 21 de junio de 2014 y que además fungen como servidores públicos en Puebla México, obteniendo interesantes apreciaciones sobre el impacto social de la obra:

Omar Martínez, encargado del área de tecnología de la biblioteca central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, señaló:

"Hay una palabra que se llama inclusión, que la inclusión te dice bueno, no solo vamos a hacer algo entendible sino que sea todo interactivo, que literalmente interactúas con los actores. Entonces eso sí ha reivindicado el acceso a la cultura de la persona ciega o sordos dependiendo del caso. [...] Creo que se rompe la brecha social (con la obra) porque hablando de inclusión dices tú, el punto es que se pongan las cosas para todos, a lo mejor no nada más para ciegos. Esta obra incluye a toda la gente. Ya no es específica para ciegos, porque a lo mejor hablar de específicamente para ciegos quiere decir que los que sí ven no le van a entender o no es para ellos o puede malinterpretarse por el público y decir 'ah no, pues es para ciegos, yo para que voy', esto es para todos. Y cuando tú hablas de una reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad visual, es más que nada conjuntar los conceptos para que todos puedan disfrutar teniendo o no discapacidad".

Un apunte desde el contexto colombiano

Un aspecto que frecuentemente asombra a quienes han asistido a obras de teatro con personas ciegas pero para un público no ciego, es que es sorprendente que no parecen ciegos, la magia desde el punto de vista de muchos espectadores es que esos actores en escena actúan normal (con ayudas de apoyos auditivos y guías en relieve en el suelo). Al respecto, el activista, académico, escritor y comunicador colombiano ciego Dean Lermen nos lleva al cuestionamiento sobre este tipo de teatro, que se observa en la mayoría de las producciones que desde la población ciega han existido, al destacar que este puede tener objetivos normalizadores en el sentido que pretende hacer invisible o desaparecer la discapacidad en escena: "un doble teatro porque la celestina ¡no puede ser ciega! [...] es un teatro normalizador desde la segregación y la exclusión, cerrado sobre sí mismo y es la representación de la representación de la representación [...]". Los actores ciegos no solo representan al personaje teatral, sino que requieren aprender las características y referentes de las personas que no son ciegas, a esto refiere Lermen con un doble teatro.

Por otro lado, la técnica de teatro ciego nos introduce al mundo de las personas con discapacidad visual, confrontándonos hasta cierto punto, pretendiendo dejar de lado ese *virtuosismo* de los ciegos o el *endiosamiento* al que se tiende, esto queda rebasado. Existen también las obras que, con formato convencional, hacen propuestas teatrales, no obstante los personajes en vez de ocultar sus características físicas las reivindican, crean a partir de ellas y así pueden ser algún personaje campesino o burócrata que además es ciego.

Un ejemplo de ello es una experiencia teatral que el mismo Lermen nos comparte: trabajó con un grupo formado a partir del Instituto Nacional para Ciegos de Colombia-INCI, pero que después se tornó en una propuesta independiente, allí se montaron, a lo largo de 10 años de trabajo, las obras *El monte calvo* del escritor colombiano Jairo Aníbal Niño, *El rostro de la esperanza* como creación colectiva del grupo y *España en el corazón de América* como adaptación de un poema de Pablo Neruda.

"El sello característico es que el militar así fuera militar era un militar ciego, el otro militar el de la muleta también era un militar ciego, nosotros entendíamos que era un montaje que íbamos a contar pero muchos estábamos comprometidos políticamente en el discurso, o sea no es 'renuncia a la ceguera porque tienes que parecerte a los demás' ¡no!, cuando nos metimos en El Monte Calvo es porque estamos convencidos que el mensaje es ese, que el discurso es ese y que el debate es ese y lo queremos evidenciar en la crisis de una sociedad. ¡Ojo! no es el teatro de denuncia [...] no es el panfleto, tenía un valor artístico pero sí con discurso en específico muy claro: Somos un dispositivo, entonces ahí no está el tema de la ceguera ni de la denuncia ni de la reivindicación, ¡no! nosotros antes de ciegos y antes de la ceguera éramos un producto social y político, éramos eso antes]".

Destaca entonces que experiencias como estas han existido en toda la región latinoamericana desde ya hace varias décadas. Cada una de ellas ha tenido diferentes tintes sobre los que no se ha escrito y que vale voltear la mirada por sus grandes cuestionamientos desde nuestro contexto.

Discusión y conclusiones

En el tránsito de este estudio, a manera de esbozo exploratorio en torno al teatro y la discapacidad visual, se destaca que principalmente se había hecho desde una escuela normalizadora en donde se debe *disfrazar el ser ciego* y que son pocos los proyectos que crean y reivindican su peculiar forma de experiencia humana. Actualmente, la mayoría de los montajes que surgen lo hacen fundamentalmente con la técnica de teatro ciego como *La casa de los deseos*, o como el teatro del Centro Argentino de Teatro Ciego, y se reivindica el sentido social de presentarse en el escenario con sus maneras de acercase al mundo e interpretar la realidad.

La casa de los deseos ha tenido importante impacto a nivel del colectivo de personas ciegas, en la esfera teatral, en donde también se ha visibilizado el tema, y en la vida de quienes han participado como actores ciegos en la puesta en escena. No obstante, se requiere partir de esto para plantear nuevas y variadas ofertas de teatro para la población ciega, retomarla a manera de catalizador para echar a andar proyectos que favorezcan a esta población como público: como la implementación de sistemas de audiodescripción en los teatros y otros recintos culturales.

Es realmente importante el tema de acceso a la cultura de esta población, no solo por la normativa internacional que lo sustenta, sino por ser esta una necesidad inherente a las personas. En aras de una sociedad cada vez más incluyente y respetuosa, se hará más común hablar de estos y muchos otros temas interrogando los paradigmas, interpelando tanto a la realidad, como a la academia sobre la atención a otras creaciones o elaboraciones de la realidad desde lenguajes y miradas que no habían sido consideradas. Este fue solo un camino de muchos otros que logran un agenciamiento poético-político de la población con discapacidad.

El campo del teatro desde las poblaciones con discapacidad es un espacio en construcción, una veta fértil para innovar, proponer, tomar acción, investigar, fundar y re-significar. El tema de la discapacidad, los estudios con los que intersecta y las múltiples y diversas comunidades que lo componen siguen ofreciendo nuevas respuestas, pero también cada vez más preguntas.

Se augura el surgimiento de un número cada vez mayor de experiencias artísticas desde y para la población con discapacidad, que nos sigan dando más temas de los cuales hablar desde diversas disciplinas y muy distintos enfoques. El contexto latinoamericano es de carácter peculiar para estos estudios.

Conflicto de intereses

Ninguno declarado por la autora.

Financiación

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT). No obstante esta instancia no tuvo influencia

en el diseño del estudio, recolección, análisis o interpretación de datos. En la revisión y aprobación de la investigación solamente participó el cuerpo académico del posgrado.

Agradecimientos

Al cuerpo académico de la Maestría en Artes Escénicas de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, México, por el apoyo académico recibido de la doctora Patricia Brogna, quien, desde sus investigaciones en torno a la discapacidad y las ciencias sociales, aporta a la problematización de la discapacidad desde un contexto latinoamericano.

A la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia por la realización de una enriquecedora estancia de investigación.

Referencias

- Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial sobre la Discapacidad. Malta: ONU; 2011.
- Verdugo M. Prólogo. In: Brogna P. Visiones y revisiones de la discapacidad. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica; 2009. p. 11-14.
- Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Nueva York: ONU; 2006.
- Quivy R, Campenhoudt L. Manual de investigación en ciencias sociales. México, D.F.: Limusa; 2006
- Moreno P. El teatro para ciegos "la casa de los deseos, con sede en Puebla y el D.F. cumplirá 1000 representaciones". Archivo de la compañía. Inédito; 2004.
- Vega A. "Testimonio. Teatro a ojos vendados". Paso de Gato, Revista Mexicana de Teatro. 2011;9(46):49
- García-Canclini N, ed. Políticas culturales en América Latina. México, D.F.: Editorial Grijalbo; 1987.